

V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA Y CINE

ESCENARIOS DEL CINE HISTÓRICO

MODELOS ICONOGRÁFICOS EN LA GRAN ÉPOCA DEL CINE HISTÓRICO ESPAÑOL (1942-1953)

RAFAEL DE ESPAÑA RENEDO
Universitat de Barcelona

El cine histórico como género no existía prácticamente en España antes de 1940.

Su espectacular arranque en la posguerra se debe básicamente a razones económicas. Como uno de los principales intereses del régimen es la creación de empleo, intenta potenciar una industria que hasta el momento apenas existía como tal y lo hace con las medidas intervencionistas propias de un estado que quiere controlar la economía del país pero sin abolir la empresa privada.

A partir de ahora, producir películas podrá ser un buen negocio ya que el Estado financiará (por lo general de forma indirecta) el proyecto.

Eso sí, el empresario se obliga a presentar un producto que reúna una serie de requisitos: ha de ser "ideológicamente correcto", por supuesto, pero también debe dejar bien a la vista que se ha hecho un desembolso económico que justifique la ayuda oficial. Para esto nada mejor que el cine histórico, donde se puede demostrar sin grandes problemas el dinero invertido a través de decorados y vestuario... aunque muchas veces no sea cierto, pues la política subvencionadora (que se va a perpetuar, sobreviviendo al franquismo) también va a favorecer la picaresca nacional.

**¿Quiere usted invertir bien su dinero?
HAGASE PRODUCTOR
DE CINE**

Una profesión apasionante, que le hará vivir un mundo nuevo y le reportará grandes beneficios. Seguridad. Seriedad. No necesita títulos. No necesita estudios. Infórmese personalmente y sin compromiso en
INTERCINEMA
(S. filial del Instituto Financiero)
Avenida de José Antonio, 82 - MADRID

LA FLORISTA DE LA REINA (1940)
destaca en portada la "calle de Madrid" reconstruida en Orphea por Pierre Schild.

Valoración del decorado para aparentar más gasto en la película

La primera imagen de INÉS DE CASTRO (1944), inmediatamente antes de los títulos, es el decorado de Schild.

La desmesurada escalera de Burmann para GOYESCAS (1942)

En algunos casos el esfuerzo era recompensado con una difusión internacional, como en la producción CIFESA *Agustina de Aragón* (1950)

MODELOS EXTRANJEROS **I. HOLLYWOOD**

Predomina la estilización ("línea clara", con influencia del *art déco* en los años veinte) y predominio del efecto espectacular sobre el realismo.

Decorados "muy altos" de techo inencontrable.

DON JUAN (1926)
Escenografía: Ben Carré

THE SEA HAWK (1940)
Escenografía: Anton Grot

(PRESENCIA DE ESCENÓGRAFOS EUROPEOS)

MODELOS EXTRANJEROS

II. ALEMANIA

**Más claroscuro, atmósferas cargadas, espacios más angostos y abigarrados.
 Resabios del expresionismo de los años veinte.**

DAS MÄDCHEN JOHANNA (1935)
 Escenografía: Robert Herlth y Walter Röhrig

DIE 3-GROSCHEN-OPER (1931)
 Escenografía: André Andrejew

VARIACIONES SOBRE UN MISMO TEMA. HOLLYWOOD VS BERLIN

MARY OF SCOTLAND (1936)
 Escenografía: Van Nest Polglase, Carroll Clark

DAS HERZ DER KÖNIGIN (1940)
 Escenografía: Walter Haag

MODELOS EXTRANJEROS

III. EL CALIGRAFISMO ITALIANO

Descubierto por J. L. Sáenz de Heredia cuando ve **UN COLPO DI PISTOLA** de Renato Castellani en el Festival de Venecia de 1942 y lo adapta, casi literalmente, al ambiente cultural del franquismo.

Una muestra de la obsesión por copiar el modelo: las hombreras "afaroladas" estaban justificadas por la moda de los años 1830 en que se desarrollaba la acción del film italiano, pero totalmente fuera de época en los 1860s de **EL ESCÁNDALO**, adaptación de la novela de P. A. de Alarcón.

El cine histórico español combinaba esos modelos con un toque autóctono fuertemente declamatorio de raigambre teatral, con más repercusión a nivel de puesta en escena que de diseño visual.

Sin duda la obra maestra de este ciclo es **LOCURA DE AMOR** (1948), que se vio en todo el mundo y fue campeona de taquilla en España y Latinoamérica.

Estreno en Nueva York
26 de octubre 1950

Cartel mexicano de Josep Renau

Italia

Francia

INFLUENCIAS PICTÓRICAS

GOYESCAS (1942)

Fueron muy raros los títulos que citaban literalmente obras de la pintura española. Cuando se hacía, era con muy poca sutileza y se caía en el *kitsch* más ramplón.

INFLUENCIAS PICTÓRICAS : INDIRECTAS

El principal modelo era la pintura de Historia ochocentista, pero filtrada por la tradición teatral y condensada en el popular *bestseller* *Portfolio de Historia de España*, primera edición c.1915, muy reeditado después. Cada página recordaba un episodio histórico con una ilustración (original o reproducción de algún cuadro famoso) y un breve comentario al pie.

PEDRO SCHILD [Pierre Schildknecht]

Especialista en trucajes escenográficos (*glass shots*, maquetas integradas, etc) formado en el cine francés, donde trabajó con Benito Perojo y Luis Buñuel.

SUCEDIÓ EN DAMASCO (1943)

INÉS DE CASTRO (1944)

CAMOES (prod. portuguesa, 1946)

LA TORRE DE LOS SIETE JOROBADOS (1944)

SIGFRIDO [SIGFREDO] BURMANN

Reconocido escenógrafo teatral desde los años 20, a partir de 1940 marcó la pauta del cine histórico español con los espectaculares decorados para las producciones de CIFESA.

CORREO DE INDIAS (1942)

LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS (1945)

AGUSTINA DE ARAGÓN (1950)

Primera utilización de decorados con techo visto en el cine español:

LA NAO CAPITANA (1947)

ENRIQUE ALARCÓN

Formado con Burmann, fue uno de los más importantes escenógrafos del cine español en todos los géneros. Maestro de las maquetas y todo tipo de efectos escenotécnicos.

LA DAMA DEL ARMIÑO (1947)

EL CLAVO (1944)

DON QUIJOTE DE LA MANCHA (1948)

EL BESO DE JUDAS (1954)

MODELOS CONCRETOS : PELÍCULAS OFENSIVAS

CHRISTOPHER COLUMBUS (1949)

Film británico sobre Colón que dejaba en muy mal lugar a Fernando el Católico y, en general, a todos los españoles que participaron en el Descubrimiento de América.

Maquetas creadas por F. Guidobaldi en los Estudios Gaisborough de Londres.

ALBA DE AMÉRICA (1951)

Respuesta patriótica de CIFESA patrocinada por Carrero Blanco.

Replica a tamaño real de la Santa Maria construida por los astilleros Lacomba de Valencia. Durante muchos años fue una atracción turística del Puerto de Barcelona.

MODELOS CONCRETOS : PELÍCULAS OFENSIVAS

SUEZ, producida por la Fox en 1938, se estrenó en España sin problemas de censura en 1943. A las pocas semanas algunos medios organizaron una campaña en su contra, ofendidos por el carácter "ambiguo" que se daba a las relaciones (feticias, por otra parte) entre Lesseps y la emperatriz Eugenia de Montijo.

El año siguiente se rodó **EUGENIA DE MONTIJO** para alejar cualquier duda sobre la moralidad de tan ilustre española.

El diseño de vestuario corrió a cargo de quien después sería uno de los actores más populares del cine español, José Luis López Vázquez.

Reparto:
JOSÉ LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ
Madre: MONIC
Vestuario: CORNEJO

Fernando Rey como el Duque de Alba

MODELOS CONCRETOS : COPIA DE ÉXITOS EXTRANJEROS

Jeanette MacDONALD
LA ESPÍA DE CASTILLA
Allan Jones Warren
DIRECTOR: ROBERT Z. LEONARD

El guion de Carlos Blanco para **LA PRINCESA DE LOS URSINOS** (1947) copiaba descaradamente la escena de la "Serenata de las mulas" de **THE FIREFLY (LA ESPÍA DE CASTILLA, 1937)**, estrenada con enorme éxito en España en 1940.